

Studia Culturae: Вып. 4 (26): Jubilaeus: С. В. Конанчук. С.82-89

С. В. КОНАНЧУК

Кандидат философских наук, доцент

Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов

СОВРЕМЕННАЯ ЭСТЕТИКА: СИНЕСТЕТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА

В статье рассматривается проблема кризиса современной эстетической теории, связанная с процессами всеобщей эстетизации и виртуализации окружающей реальности. Актуальные процессы дереализации бытия и множественности восприятия реальности говорят о зарождающемся сегодня новом типе эстетики, круг проблем которой и методы разрешения могут быть определены на основе синестетической парадигмы.

Ключевые слова: современная культура, современная эстетика, синестезия, синестетическая парадигма.

S. V. KONANCHUK

Candidate of Science (Philosophy), Associate Professor

Saint-Petersburg University of the Humanities and Social Sciences

MODERN AESTHETICS: SYNESTHETIC PARADIGM

In the article the problem of crisis of the modern aesthetic theory related to the processes of total aesthetization and virtualization of the surrounding reality is reviewed. Actual processes of the de-realization of being and multiple perception of the reality speak of emerging type of the new aesthetics which problems and their solution could be defined based on the synesthetic paradigm.

Key words: modern culture, modern aesthetic, synesthesia, synesthetic paradigm.

В начале XXI века перед эстетикой возникла проблема моделирования новых принципов и методов изучения современной художественной культуры, включая необходимость разработки современных подходов к анализу текстов «неклассического художественного пространства». Среди таких новых подходов к анализу и интерпретации эстетического содержания произведений современного искусства могут быть названы методы синестетической интерпретации поли- и моносенсорных искусств, позволяющие выявить глубинные смыслы художественного произведения, а также учитывать особенности авторского и зрительского мировосприятия. В основе данных методов лежит явление синестезии. Значимый вклад в изучение феномена синестезии в области эстетики и искусствоведения внесли труды Б.М.Галеева, который отнес это явление к особым формам невербального метафорического мышления,

связанного с ассоциативными процессами, также указал на общеэстетическую природу синестезии.

В эстетике впервые проблема синестезии была рассмотрена в трудах А.Ричардса и Ч.Огдена при определении природы эстетической ценности. Позднее теоретические воззрения А.Ричардса и Ч.Огдена получили оценку в работах В.В.Прозерского, Л.Н.Столочича, И.В.Клюевой.

Наибольший интерес в отношении исследования феномена синестезии представляют труды А.Ричардса и Ч.Огдена «Значение значения» («The Meaning of Meaning», 1924), «Основы эстетики» («The Foundations of Aesthetics», 1925), «Принципы литературной критики» («The Principles of Literary Criticism», 1947) и другие работы.

Из отечественных исследователей И.В.Клюева отмечает, что определение синестезии в понимании А.Ричардса представляет собой «усложненный, дополненный, учитывающий наибольшее количество психологических деталей вариант «эмпатии» или «вчувствования». И.В.Клюева считает, что А.Ричардс абсолютизирует явление синестезии, а также при анализе переживаний субъекта в процессе эстетического опыта, субъективизирует эстетическую ценность, утратив равновесие во взаимодействии между субъектом и объектом эстетического отношения.

В.В.Прозерский в работе «Критический очерк эстетики эмотивизма» (1983) указывает, что понятие эстетической ценности в интерпретации А.Ричардса и Ч.Огдена может быть соотнесено с характеристикой эстетического опыта, и ценность такого рода придает этому опыту именно синестезия. Синестезия основана не только на реакциях на непосредственный стимул, сенсорные и моторные системы работают здесь не отдельно, а слитно. При этом синестезия активизирует память как накопленный ранее опыт, память же в своем свободном проявлении расширяет и усиливает способность к чувствованию. В результате, «психическое равновесие», достигнутое за счет синестезии, вовлекает в игру все способности человека, включая многомерность и полимодальность восприятия. В.В.Прозерский подчеркивает, что глубина и многообразие эстетического опыта, достигнутого за счет синестезии, зависит не от количества участвующих в ней импульсов, а от их гармоничного взаимодействия [6, С.92-93].

Важно отметить, что А.Ричардс определяет понятие красоты как ценность, порождаемую за счет эстетического опыта, а синестезия является универсальной характеристикой эстетического качества этого опыта. Таким образом, «красота — это характеристика опыта субъекта, выносящего эстетическую оценку, которая возникает под воздействием синестезии».

Представления А.Ричардса о синестезии получили критическую оценку в работе Д.Дьюи «Искусство как опыт» («Art as Experience», 1934), где указано, что синестезия не является универсальным способом раскрытия тайн красоты, поскольку эстетический опыт не может возникнуть исключительно как следствие синтеза различных ощущений.

Обобщая имеющиеся на сегодняшний день подходы в изучении синестезии, можно выделить три основных типа представлений об этом феномене:

1. Синестезия понимается как возникновение разномодальных ощущений в ответ на раздражение в одной из иных модальностей (А.Лурия, R.Cytowic). В этом случае синестезия является редким явлением и имеет физиологическую основу, характеризуется произвольностью протекания, врожденностью и генетической наследственностью.

2. Синестезия понимается как некий механизм взаимоперевода информации из одной модальности в другую. Данный вид синестезии является глобальным процессом, связан с симантическими структурами, носит универсальный характер (Ch.Osgood, Е.Ю.Артемяева, В.Ф.Петренко, П.В.Яншин). Исследователи отмечают, что эти общие факторы имеют эмоционально-оценочный характер.

3. Синестезия является естественной сознательной способностью человека соотносить объекты различных модальностей, межчувственной ассоциацией, выработанной в культуре и приобретенной в процессе социализации. Механизмом такого вида синестезии признан механизм ассоциации (Б.М.Галеев).

Следует отметить, что изучение проблемы синестезии в настоящее время приближается к этапу синтеза — объединяется накопленный эмпирический и практический опыт, происходит формирование научной теории синестезии, апробируются методики ее исследования, вырабатывается универсальный подход к изучению отдельных видов синестезии, таких как звуко-цветовая синестезия, проявляющаяся в музыкальной сфере, вербальная синестезия, исследуемая в сфере лингвистики и литературоведения, а также множества других ее видов. За последнее десятилетие наметился второй пик интереса к феномену синестезии, сегодня это явление наиболее активно изучается в литературоведении и лингвистике, реже синестезию изучают философы и психологи, искусствоведы и музыковеды, в то время как в эстетике, кроме работ Б.М.Галеева и сотрудников казанского НИИ «Прометей» это явление мало изучено. В настоящее время обозначился междисциплинарный характер данной проблемы, она выходит за пределы интересов психологии, и постепенно становится общеэстетической. Наиболее актуальны сегодня исследования феномена синестезии как одной из особых форм художественного мышления, раскрывающей индивидуальные особенности творчества, что является по сути одной из основных проблем современной эстетики.

Наиболее полное определение синестезии в эстетике приведено у Б.М.Галеева: «синестезия (от греч. *synaesthesia* — соощущение) — понятие, означающее в психологии межчувственную связь; в лингвистике — языковые универсалии, фиксирующие эту связь вербально, такие как «серебристый звук», «кричащий цвет»; в поэтике — тропы и фигуры, основанные на межчувственных переносах, например, поэтический образ К.Бальмонта: «флейты звук зорево-голубой, звук литавр торжествующе-алый»; в музыковедении — зрительные образы, возникающие при восприятии звуков, например, при вос-

приятии произведений К.Дебюсси, О.Мессиа́на, Н.А.Римского-Корсакова, А.Н.Скрябина. В широком смысле, синестезией называют взаимовлияние зрительных и слуховых искусств, имея в виду существование особых синестезических их жанров и видов, таких как светомузыка, световая архитектура, творчество М.К.Чюрлениса, В. Кандинского и др. Синестезия представляет собой межчувственную ассоциацию или специфический признак человеческой чувственности, отражая целостные свойства восприятия. Синестезия отражает проявления глубинных способностей человека, выявленных в социальной сфере, прежде всего в искусстве, кроме того, синестезия способствует освоению в конкретно-чувственной форме закодированных в объекте восприятия смыслов, представляя собой главный компонент художественного (образного, невербального) мышления» [1, С.142-154].

Важно подчеркнуть, что синестезия способствует формированию художественного образа, в процессах взаимодействия и синтеза искусств. Феномен синестезии выявляет универсальность художественного пространства-времени в искусстве, отражает особенности сохранения целостности в системе искусств его при видовой дифференциации. Рассматривая проблему становления новой чувственности, характерную для настоящего времени, можно отметить, что развитие синестетических способностей, или синестетического фонда культуры, в каждую эпоху отвечает глубине межвидовых связей искусства и, соответственно, уровню сложности синтеза в слухозрительных искусствах, являя собой один из показателей степени целостности чувственного освоения мира. Можно подчеркнуть, что интерес к синестезии резко возрастает при становлении новых видов искусства, в которых применяются технические средства аудиовизуальной коммуникации, такие как киноискусство, телевидение, светомузыка, световой дизайн и световая архитектура, а также новейшие виды искусства, связанные с развитием интерактивных технологий, например, электронное и сетевое искусство.

На основе анализа ряда исследований, посвященных феномену синестезии, можно определить это явление как естественную, имеющую генетические корни на уровне задатков, присущую человеку способность к интермодальному ассоциированию.

Синестезия проявляется в особенности межчувственных ассоциаций, тяготеющих к целостности восприятия окружающей действительности. Синестетический анализ может быть элементом комплексного анализа художественного творчества, дополняя структурно-аналитические, семиотические, герменевтические и другие методологии, способствуя раскрытию семантической множественности интерпретаций произведений искусства, изучению стиля и художественных приемов как выразительных средств искусства.

К настоящему времени наиболее точно разработаны методы синестетической интерпретации музыкальных произведений искусства. Прежде всего, это работы Н.П.Коляденко. В основе синестетической парадигмы современного музыкознания заложена методология интеграции точных научных методов, определяющих логосные музыкальные параметры и актуальных подходов, в

которых осуществляются «поиски мысленной картины связи» явлений, где «смысловые элементы даны как живое целое» [5, С.429].

Синестетическая методология в музыкознании основана на многолетней традиции использования аудио-визуальных ассоциаций — это работы Э.Курта, Б.Асафьева, А.Лосева и др. Среди современных работ можно назвать труды М.Арановского, В.Медушевского, Е.Незайкинского и др. Механизм ассоциативной природы синестезии раскрыт в работах А.Веллека, Б.Галеева, И.Ванечкиной. По мнению этих авторов, синестетическая интерпретация музыкальных текстов осуществляет частичную интеграцию герменевтических и позитивистских тенденций, способствуя, тем самым, становлению синестетической парадигмы в современном музыкознании. Важно подчеркнуть, что в синестетической интерпретации музыкальных текстов присутствует субъективность, которая, в свою очередь, корректируется интерсубъективностью восприятия как характеристикой коллективного субъекта — музыковедческой практикой, что является инструментом, позволяющим музыкальному сознанию выработать определенную степень точности в соответствии с многозначностью музыкального образа. Объективная составляющая синестетической интерпретации музыкальных текстов строится на основе применения операций категоризации, классификации и использования экспериментальных данных. Коляденко Н.П. отмечает, что наиболее эффективным является применение методов синестетической интерпретации к произведениям «неклассического звукового пространства» XX-XI веков, для которых характерен новый опыт организации нелинейного музыкального пространства, а главную роль играет фактурно-фоническая среда. Среди таких произведений могут быть названы музыкальные композиции К.Дебюсси, И.Стравинского, О.Мессиана, Д.Лигети, К.Штокхаузена, К.Пендерещего, Д.Кейджа, Я.Ксенакиса, А.Шнитке, С.Губайдулиной, Э.Денисова и др.

По мнению Коляденко, синестетическая интерпретация музыкальных текстов может быть осуществлена за счет трех этапов последовательного перехода от интуитивно-эмоционального «схватывания» целостного нерасчлененного смыслового спектра к его более конкретному уточнению на основе рационально-логических операций.

Первый этап — создание целостного визуального гештальта музыкального текста как синестетического варианта «эвристической модели» или «свертки», предложенной М.Арановским. Визуальный гештальт отражает синестетическое музыкальное пространство с помощью беспредметного отображения звуковых характеристик через цвет, линии и объемные формы. Подобное «музыкальное полотно» как обратный аналог «звучания картины» В.Кандинского отражает темпоральный процесс невербального музыкального смысла соответствующего произведения.

Второй этап — «музыкальный осциллограф» — регистрация с помощью монохромных непрерывных или прерывистых линий звуковысотного и метроритмического звучания отдельных музыкальных образов. Эта операция, сохраняя полимодальную целостность музыкальных образов, учитывает ди-

намику их становления и визуально отображает основные свойства интонационных преобразований.

Третий этап — «синестетическое маркирование» музыкального звучания. На основе интеграции идеи «гилетичности» эйдоса А.Лосева, вербальных признаков интермодальных характеристик (А.Веллек, М.Хурте, Б.Галеев), а также психолингвистических экспериментов поиска вербальных «смысловых полей» слова, Коляденко Н.П. предложила составить словарь межчувственных ассоциативных характеристик музыкального звучания, в котором присутствуют аудиальные, визуальные и кинестетические перцептивные признаки, в совокупности целостно описывающие смысловой спектр образа [3, С.183-187].

Синестезия, позволяет отобразить живую картину окружающего мира в его динамике, добиться достоверности восприятия художественных образов, усиливая их экспрессивную основу.

В эстетике синестезия может рассматриваться как универсалия, на основе которой связь чувств и ощущений фиксируется в художественных образах или особых синестетических кодах, которые являются средством активизации ассоциативного мышления.

Синестезия представляет собой одно из наиболее ярких и многофункциональных изобразительно-выразительных средств во всех направлениях искусства, в том числе, музыке, живописи, поэзии, литературы и современных синтетических видах искусства.

Основными функциями синестезии являются эстетическая, гносеологическая, эмотивная и экспрессивная. Так например, эстетическая функция синестезии связана с удовлетворением эстетических потребностей адресанта и адресата. Проявляется эта функция в следующем:

- формирование символично-эстетической образности произведения искусства;
- формирование смыслового концепта произведения искусства;
- усиление экспрессии и выразительности;
- формирование особых синестетических кодов, отражающих авторское мироощущение, обладающих экспрессией и эмотивностью.

В качестве примера эстетической функции синестезии можно привести отрывок из стихотворения Ф.И.Тютчева «Летний вечер» (1828):

И сладкий трепет, как струя,
По жилам пробежал природы,
Как бы горячих ног ея
Коснулись ключевые воды.

Особый интерес представляет изучение феномена синестезии как эстетической категории, характеризующей эстетическую составляющую образно-символических контекстов произведений искусства. Кроме того, феномен синестезии можно рассматривать как особое свойство межчувственного ассоциативного мышления, связанного с категориями художественного и эстетического сознания.

В современном мире с его стремительно развивающимися новыми формами и видами искусства модели человеческого восприятия тяготеют ко все большему усложнению чувственного образа, многоаспектности и многомерности получения информации о любом явлении и объекте. Таким образом, коммуникативная функция современного искусства, в особенности интерактивных его видов, основана, прежде всего, на синестетическом восприятии пространства, что позволяет рассматривать явление синестезии как универсальную основу межчувственных взаимодействий в искусстве или как эстетическую категорию. Б.М.Галлеев и И.Л.Ванечкина трактуют синестезию как естественную сознательную способность соотнесения объектов разных модальностей, межчувственную ассоциацию, выработанную в культуре и социально детерминированную. По мнению Б.М.Галеева, чем синестетичнее произведение, тем оно гениальнее [2]. Синестезия представляет собой особый способ кодирования информации на образно-символическом языке художественного произведения (музыкальном, живописном, пластическом, словесно-поэтическом) посредством образных средств и стилистических приемов, компоненты которых приобретают способность гармоничного сочетания через межвидовые ассоциации.

В современном искусстве наиболее отчетливо проявляются следующие тенденции: преобладание синтетических видов и форм, в том числе, синестезия искусств, появление новых пространственных видов искусства, например, ландшафтный дизайн, световая архитектура, многочисленные фестивали искусств, представляющие собой синтетическое художественное пространство. Сегодня продолжает возрастать роль экспериментальной эстетики, для которой проблемы восприятия, связанные с явлением синестезии особо важны. Выявляется необходимость возвращения к целостности или органичной взаимосвязи теоретической и практической частей эстетики, о чем упоминал еще П.Флоренский [4, С.116-124]. В современном «мультимедийном» пространстве необходимо рассматривать информацию, творчество и восприятие как целостный процесс, таким образом, изучение проблемы синестезии приобретает особое значение.

Активное развитие экологической эстетики, для которой характерен средовой подход к изучению тенденций, творческих принципов и форм современной художественной культуры, особенно проектирование предметно-пространственной среды и синтетических форм искусства, также выявляет значимость применения синестетических подходов к анализу современных художественных процессов.

Рассматривая развитие современных направлений дизайна начала XXI века, следует отметить особое значение веб-дизайна интернет-среды, объединяющей многообразную информацию, относящуюся практически ко всем сферам жизнедеятельности человека. Современный дизайн представляет собой многоуровневую синтетическую сферу взаимодействия графического дизайна, эстетики, психологии восприятия и современной техники, в которой синестезия играет важнейшую роль.

Перечисленные процессы, происходящие в современной художественной культуре выявили необходимость пререосмыслить понятие «эстетического» в современной эстетике, а также ввести новую категорию — «синестезия», отражающую актуальные изменения, происходящие в современной художественной культуре. Кроме того, актуальным на сегодняшний день является введение понятия «синестетическая парадигма», которое отражает концептуальную научную модель постановки и принятия эволюционных решений в области современной эстетической теории и новых художественных практик.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Галеев Б.М.* Перспективы развития современного общества. Часть 1 (мат. научн. конф.). — Казань: КГТУ им.А.Н.Туполева, 2000.
2. *Галеев Б.М.* Человек, искусство, техника. (Проблема синестезии в искусстве). Казань: КГТУ им. А.Н.Туполева, 1987.
3. *Коляденко Н.П.* Синестетическая интерпретация музыкальных текстов/ Синестезия: Содружество чувств и синтез искусств. Материалы международной научно-практической конференции, 3-8 ноября 2008. Казань: КГТУ им. А.Н.Туполева, 2008.
4. *Конанчук С.В.* [Московская С.В.] Проблема синестезии в контексте экспериментальной эстетики. Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С.Пушкина, Научный журнал № 2, том 2, Философия. СПб, 2013.
5. *Лосев А.* Музыка как предмет логики. В кн.: Форма, стиль, выражение. М., 1995.
6. *Прозерский В.В.* Критический очерк эстетики эмотивизма. М.: Искусство, 1983.

TRANSLIT

1. *Galleeв B.M.* Perspektivy razvitiya sovremennogo obshhestva. CHast' 1 (mat. nauchn. konf.). Kazan': KGTU im.A.N.Tupoleva, 2000.
2. *Galeev B.M.* CHelovek, iskusstvo, tehnika. (Problema sinestezii v iskusstve). Kazan': KGTU im. A.N.Tupoleva, 1987.
3. *Koljadenko N.P.* Sinesteticheskaja interpretacija muzykal'nyh tekstov/ Sinestezija: Sodruzhestvo chuvstv i sintez iskusstv. Materialy mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, 3-8 nojabrja 2008. Kazan': KGTU im. A.N.Tupoleva, 2008.
4. *Konanchuk S.V.* [Moskovskaja S.V.] Problema sinestezii v kontekste jeksperimental'noj jestetiki. Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta imeni A.S.Pushkina, Nauchnyj zhurnal № 2, tom 2, Filosofija, SPb., 2013.
5. *Losev A.* Muzyka kak predmet logiki. V kn.: Forma, stil', vyrazhenie. M., 1995.
6. *Prozerskij V.V.* Kriticheskij ocherk jestetiki jemotivizma / V.V. Prozerskij. M.: Iskusstvo, 1983.